

CHIGIANA

Journal of Musicological Studies

III Serie, 7 – 2025
LV

Performing Classics Today

The Role of the Performer
in the Actualization of Music

Il ruolo dell'interprete
nella performance della musica classica

EDITED BY / A CURA DI
ANTONIO CASCELLI – SUSANNA PASTICCI

Libreria Musicale Italiana

PDF

I nostri PDF sono per esclusivo uso personale. Possono essere copiati senza restrizioni sugli apparecchi dell'utente che li ha acquistati (computer, tablet o smartphone). Possono essere inviati come titoli di valutazione scientifica e curricolare, ma non possono essere ceduti a terzi senza una autorizzazione scritta dell'editore e non possono essere stampati se non per uso strettamente individuale. Tutti i diritti sono riservati.

Su *academia.edu* o altri portali simili (siti repository open access o a pagamento) è consentito pubblicare soltanto il frontespizio del volume o del saggio, l'eventuale abstract e fino a quattro pagine del testo. La LIM può fornire a richiesta un pdf formattato per questi scopi con il link alla sezione del suo sito dove il saggio può essere acquistato in versione cartacea e/o digitale. È esplicitamente vietato pubblicare in *academia.edu* o altri portali simili il pdf completo, anche in bozza.

Our PDF are meant for strictly personal use. They can be copied without restrictions on all the devices of the user who purchased them (computer, tablet or smartphone). They can be sent as scientific and curricular evaluation titles, but they cannot be transferred to third parties without a written explicit authorization from the publisher, and can be printed only for strictly individual use. All rights reserved.

On *academia.edu* or other similar websites (open access or paid repository sites) it is allowed to publish only the title page of the volume or essay, the possible abstract and up to four pages of the text. The LIM can supply, on request, a pdf formatted for these purposes with the link to the section of its site where the essay can be purchased in paper and/or in pdf version. It is explicitly forbidden to publish the complete pdf in *academia.edu* or other similar portals, even in draft.

CHIGIANA
Rivista di studi musicologici
Journal of Musicological Studies

Terza serie, vol. VII
(vol. LV della serie continua)

2025

Iscrizione al Tribunale di Lucca n. 2355 del 27 giugno 2023

© 2025 Libreria Musicale Italiana srl, via di Arsina 296/f, 55100 Lucca – lim@lim.it www.lim.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, fotocopiata, archiviata in sistemi di ricerca o altro senza il permesso scritto dell'editore.

ISSN: 0069-3391 ISBN: 9788855435222

CHIGIANA

Journal of Musicological Studies

Rivista di studi musicologici dell'Accademia Musicale Chigiana

Performing Classics Today

The Role of the Performer
in the Actualization of Music

Il ruolo dell'interprete
nella performance della musica classica

edited by / a cura di
Antonio Cascelli – Susanna Pasticci

LIBRERIA MUSICALE ITALIANA

DIRETTORI – EDITORS-IN-CHIEF

SIMONE CAPUTO, Sapienza Università di Roma
ANTONIO CASCELLI, Maynooth University, Ireland
SUSANNA PASTICCI, Sapienza Università di Roma

COMITATO DIRETTIVO – ASSOCIATE EDITORS

STEFANO JACOVIELLO, Università di Siena
MASSIMILIANO LOCANTO, Università di Salerno
CESARE MANCINI, Conservatorio di Siena

COMITATO SCIENTIFICO – SCIENTIFIC BOARD

ESTEBAN BUCH, École des hautes études en sciences sociales, Paris
TIM CARTER, University of North Carolina at Chapel Hill
FABRIZIO DELLA SETA, Università di Pavia
MILA DE SANTIS, Università di Firenze
MARTHA FELDMAN, University of Chicago
CANDIDA FELICI, Conservatorio di Milano
GIULIA GIOVANI, Università di Siena
GIOVANNI GIURIATI, Sapienza Università di Roma
VERA GRUND, Deutsches Historisches Institut in Rom
ROE-MIN KOK, McGill University, Montreal
LAURA LEANTE, Durham University
CHRISTOPHER MORRIS, Maynooth University, Ireland
MICHELE NAPOLITANO, Università di Cassino
ALESSANDRA CARLOTTA PELLEGRINI, Fondazione Isabella Scelsi, Roma
FRANCO PIPERNO, Sapienza Università di Roma
GIORGIO SANGUINETTI, Università di Roma “Tor Vergata”
NICOLA SANI, Accademia Musicale Chigiana
JANET SCHMALFELDT, Tufts University, Boston
MAURO TOSTI-CROCE, Accademia Nazionale di San Luca
AGOSTINO ZIINO, Accademia Nazionale di Santa Cecilia

DIRETTORE RESPONSABILE – LEGAL DIRECTOR

NICOLA SANI, Accademia Musicale Chigiana

REDAZIONE – EDITORIAL ASSISTANTS

MATTEO CHIELLINO, Sapienza Università di Roma
MARICA COPPOLA, Sapienza Università di Roma
GIULIANO DANIELI, Sapienza Università di Roma
MATTEO MACINANTI, Journal Webmaster
NICOLÒ PALAZZETTI, Université de Tours
CATHAL TWOMEY, Maynooth University, Ireland
Chigiana Journal website: <<https://journal.chigiana.org/>>

Un numero € 42. Abbonamento annuale € 42; biennale € 70; triennale € 100; estero (annuale) € 50.
Per abbonarsi accedere al sito www.lim.it oppure effettuare un versamento sul c/c postale 11748555
o sul c/c bancario IT37P0103013707000063151142. Nella causale indicare “Abbonamento Chigiana
annuale/biennale/triennale”.

INDICE / TABLE OF CONTENTS

Nicola Sani	
<i>Prefazione</i>	7
Antonio Cascelli – Susanna Pasticci	
<i>Introduction: Performance, Improvisation, and Multitemporality</i>	11
COMPOSING, IMPROVISING, PERFORMING	
John Rink	
<i>Reimagining Chopin: In Pursuit of Alternatives</i>	27
Valerie Woodring Goertzen	
<i>Written and Unwritten: Arrangements in Brahms's Performances</i>	47
Claire O'Donnell	
<i>Vocabulary and Syntax in the Preludes of Tommaso Giordani: Perspectives for Pedagogy and Performance</i>	69
Gigliola Di Grazia	
<i>Improvising for a Fashionable Audience: Friedrich Kalkbrenner and the Apotheosis of the "Popular" Style</i>	93
BEYOND THE KEYBOARD	
Edward Klorman	
<i>Bach's Cello Suites before Pablo Casals: Three Case Studies</i>	119
Robert de Bree	
<i>Shackled Freedom, Growth within Constraints: Improvising Nineteenth-Century Monothematic Fantasias for Wind Players</i>	133
Claudia Patané	
<i>Direzione d'orchestra ed estemporaneità: un tempo per improvvisare</i>	159

VOICES

Francesco Izzo	
<i>Singing Verdi: Tradition, «come scritto», and Creativity</i>	179
Gianluca Bocchino	
<i>Improvvisazioni ed estemporizzazioni operistiche: performance rossiniane e protoromantiche tra variazioni e cadenze inattese</i>	195
Claire Burrell-McDonald – Anna Fraser – Neal Peres Da Costa	
<i>Extrapolating Eighteenth-Century Bel Canto: García, Corri, and the Continuum of Vocal Practice</i>	227

INTERACTIONS

Ludovico Peroni	
<i>Verso una tassonomia dei processi performativi dell'improvvisazione storica: il caso dei partimenti</i>	259
Anna Scalfaro	
<i>Musica da "linkare": pianisti e nuovi-nuovissimi media</i>	281
Susanna Pasticci	
<i>How We Got into the Reproducibility Canon and Why We Need to Get Out</i>	297
Autori – Authors	319

PREFAZIONE

La pubblicazione di questo nuovo numero di *Chigiana. Journal of Musicological Studies*, dedicato al tema *Performing Classics Today: The Role of the Performer in the Actualization of Music*, rappresenta un momento di particolare rilievo nel percorso culturale, artistico e scientifico dell'Accademia Musicale Chigiana. Il volume affronta infatti uno dei nodi più urgenti, complessi e affascinanti del dibattito musicale contemporaneo: il ruolo dell'interprete come soggetto attivo nella ridefinizione del significato storico, estetico e percettivo dell'opera musicale.

Nel corso degli ultimi decenni, la riflessione musicologica ha progressivamente superato una concezione della performance intesa come semplice "riproduzione" del testo musicale, aprendo lo spazio a una visione più dinamica, critica e creativa dell'atto interpretativo. L'interprete non appare più soltanto come mediatore fedele di una volontà autoriale fissata nella partitura, ma come figura capace di riattivare continuamente il repertorio, ridefinendone le condizioni di ascolto, di trasmissione e di ricezione. È precisamente in questa prospettiva che il presente volume si colloca, proponendo una ricognizione ampia e articolata delle pratiche performative, improvvisative e interpretative che attraversano la storia della musica occidentale, dal Settecento alle più recenti esperienze contemporanee.

I saggi raccolti nel volume mostrano con straordinaria chiarezza come l'idea stessa di "classico" non sia mai stata una realtà immobile o definitivamente stabilizzata, ma piuttosto un campo di tensioni continuamente ridefinite dall'esperienza performativa. L'atto dell'esecuzione musicale si configura così come uno spazio di temporalità plurali, nel quale il passato viene incessantemente riattualizzato, reinterpretato e perfino reinventato attraverso il gesto dell'interprete. In questa prospettiva, la performance non costituisce soltanto il luogo della trasmissione del repertorio, ma diventa essa stessa una forma di conoscenza storica, una pratica critica capace di interrogare i modelli storiografici consolidati e di aprire nuove possibilità di relazione con il patrimonio musicale.

Particolarmente significativo appare, in questo contesto, il dialogo che il volume instaura fra improvvisazione, storicità e contemporaneità. La pratica improvvisativa — a lungo marginalizzata all'interno delle narrazioni canoniche della musica colta occidentale — riemerge qui come elemento fondamentale per comprendere la natura aperta, mobile e relazionale dell'opera musicale. Dai preludi pianistici

sette-ottocenteschi alle pratiche vocali del belcanto, dalle fantasie monotematiche per strumenti a fiato fino alle più recenti riflessioni sulle tecnologie digitali e sui media contemporanei, emerge con forza una visione della musica come processo, come esperienza situata, come evento continuamente ricostruito nel presente.

In un'epoca profondamente trasformata dalle tecnologie della registrazione, della riproduzione e della diffusione digitale, il tema affrontato da questo numero assume inoltre una particolare attualità culturale. Oggi più che mai, infatti, l'interprete si trova al centro di un sistema complesso di mediazioni storiche, tecnologiche e sociali che ridefiniscono radicalmente il rapporto tra opera, ascolto e memoria. Le riflessioni sviluppate in queste pagine mostrano come proprio la consapevolezza critica di tale complessità possa costituire una risorsa decisiva per il futuro della musica d'arte e per la sua capacità di continuare a parlare al presente.

Questo volume assume inoltre un significato ancora più profondo se considerato nel contesto dell'attività dell'Accademia Musicale Chigiana, oggi sempre più intensamente impegnata nel campo dell'alto perfezionamento internazionale, della produzione musicale, della ricerca artistica e della sperimentazione interdisciplinare. La Chigiana rappresenta infatti una realtà unica nel panorama mondiale: un luogo nel quale convivono, ai massimi livelli qualitativi, alta formazione, prassi interpretativa, produzione artistica, riflessione teorica, ricerca musicologica e innovazione tecnologica.

Nell'ambito delle sue attività formative e del Chigiana International Festival & Summer Academy, l'Accademia è diventata negli anni un autentico laboratorio internazionale della performance musicale contemporanea, nel quale i più grandi interpreti, compositori e studiosi del nostro tempo si confrontano quotidianamente con giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo. In questo spazio di straordinaria vitalità creativa, il sapere musicale non viene trasmesso come patrimonio statico, ma continuamente rimesso in discussione, reinterpretato e rinnovato attraverso il dialogo fra generazioni, culture, linguaggi e pratiche artistiche differenti.

La riflessione proposta da *Performing Classics Today* trova dunque nella Chigiana il proprio ambiente naturale di elaborazione e verifica concreta: un contesto nel quale l'esperienza performativa, la ricerca scientifica e la sperimentazione artistica si alimentano reciprocamente in modo organico e dinamico. La forte attenzione ai linguaggi contemporanei, l'apertura internazionale, il rapporto costante con le più avanzate tecnologie del suono, della produzione musicale e della comunicazione multimediale fanno della Chigiana uno straordinario osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della musica del nostro tempo e sulle nuove forme di trasmissione del sapere musicale.

Il volume testimonia in maniera esemplare questa vocazione profonda dell'Accademia: essere non soltanto luogo di conservazione della tradizione, ma soprattutto

spazio vivo di produzione culturale, di innovazione artistica e di riflessione critica sul significato stesso della performance musicale nel mondo contemporaneo.

Desidero pertanto esprimere la mia più sincera gratitudine ai curatori del volume, Susanna Pasticci e Antonio Cascelli, insieme a Simone Caputo, per l'altissimo livello scientifico e intellettuale del progetto editoriale, così come a tutti gli studiosi che hanno contribuito con i loro saggi a costruire un panorama di riflessione tanto ricco e stimolante. Un ringraziamento particolare va inoltre al Comitato Direttivo, al Comitato Scientifico della rivista e a tutta la redazione, per il lavoro rigoroso, appassionato e di altissimo profilo che continua a fare di *Chigiana. Journal of Musicological Studies* una delle realtà più autorevoli e innovative nel panorama internazionale degli studi musicali.

In un tempo in cui il rapporto con il passato appare sempre più frammentato e instabile, *Performing Classics Today* ci ricorda con forza che la musica continua a vivere soltanto attraverso la capacità degli interpreti di riattivarne continuamente il senso, trasformando ogni esecuzione in un atto di memoria, immaginazione e futuro.